

京剧花旦的表演艺术形式探讨

程友爱

山东省青州市艺术剧院 山东 潍坊 262500

[摘要]作为我们国家传统艺术当中最具代表性的瑰宝，京剧也被人民群众叫做国粹。京剧的成型时期在我国的清代，在服饰上呈现出了许多的满清特色。说起京剧中的行当，就不得不提其中用来对女性决策进行表现的旦角，而话单就是其中最为重要的一个分支，花旦最早出现在元代的杂剧当中，具有非常悠久的历史，其具有特别的舞台和艺术魅力。因此，本文对京剧花旦的表演艺术形式进行探讨。

[关键词]京剧；花旦；表演艺术

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2020.02.1355

花旦通常是小家碧玉，或者是某些大户人家当中从事服务工作的丫鬟，其特点是活泼俏丽，具有天真烂漫的性格，也可以是美艳泼辣的少妇，通常跟传统观念当中对女性的审美存在很大差异。花旦通常所穿的上衣没有水袖，搭配裤子或者较长的裙子，将双手搂在外面，通常拿着一个小的扇子或者手绢。服装颜色通常呈现出嫩绿、水粉、艳红等色彩，为他们年轻飞扬的青春起到衬托作用。在京剧花旦的发展过程中，不但呈现出了京剧艺术所具有的整体性特征，也依次为基础产生了独特的艺术特点。

一、花旦表演艺术的划分

旦角也就是京剧当中的女性，一个戏剧故事通常都需要女性的参与，所以旦角在其中所占的权重较高，一般排列在生角滞后，也可能超过生角。艺人当中学习旦角表演的人数较多，在梨园当中流传“千生万旦”的说法就是这一现象的体现。

“万旦”在进行京剧表演过程中，体现出的艺术形式是否具有相同的格调呢？这个需要依据京剧故事当中女性的岁数、身份、特点等给予不同的表演重点，要依据不同的技能进行类别的划分，所以旦角通常可以分为正旦、花旦、武旦、老旦、彩旦这几个类别。其中花旦通常表演的是较为正派且心性善良的年纪较大的妇女；彩旦表演的是相貌丑陋的女性或者凶恶的老年女性或者是身份较低的老婆子，所以清代戏剧当中也把饰演相貌丑陋少女的角色叫做彩旦，把身份较低的老年女性或者凶恶的老婆子叫做丑婆；如果以角色进行划分，应当没有婆这一说法，都应当归为彩旦。武旦主要是进行武功的表演，很少进行唱念做表，主要的衣着是小领对襟下部连接战裙。

上面关于武旦、老旦、彩旦的划分较为明显，可以轻易进行区分，但是最难进行辨别的就是青衣和花旦。从演技来说，青衣表演的中心是进行唱念，花旦更加重视做白。从服装来说，青衣通常穿着带有水袖的衣服，花旦会穿着袄裤。从年龄来说，青衣主要扮演的是中年妇女，而花旦的角色更加年轻，通常是妙龄少女。从品格上来说，青衣通常较为正派，而花旦带有邪淫或者放荡的特点。在“占行”当中的青衣较为单纯，而“花衫”较为复杂。“花衫”也被叫做花旦，之所以也被叫做“花衫”，是因为这一角色很少穿着“青色的褶子”通常会

穿着裙子、袄子或者袄裤，一般都会绣有花朵。就算是穿着褶子或者帔，也要绣上花朵。当然这根“青衣”的特点相同，也不是固定的，叫做“花衫”，未必就要穿着花衫，也有的会穿着女蟒、宫装等。

二、花旦的表演形式

（一）念白形式

跟青衣相同，花旦的发声通常利用小嗓，念白说的语言是“京白”，也就是北京当地的语言。部分花旦的戏会将京白跟韵白混合说，也被叫做“风搅雪”，说韵白通常会感觉更加的正经，而京白会让人感觉活泼诙谐，花旦说话听起来会感觉嗲嗲的，好像在向人撒娇。比如京剧《卖水》当中的小丫鬟梅英就利用花旦这一行当进行扮演，其念白的形式采用的通常都是京白，刻画出的丫鬟形象具有显著的特点，包括富有正义感、活泼善良、聪明机敏，为戏剧表现奠定了基础。而在《拾玉镯》当中由花旦扮演的孙玉姣，尽管其出身于普通家庭，但是具有腼腆内向的性格，因此利用韵白作为表现形式，就跟其小家碧玉的个人形象较为符合。可以想象一下，如果将这两个都属于花旦角色的念白进行调换，那么其艺术效果是否会受到影响，答案是必然的。所以，在确定好角色的行当以后，演员需要对念白进行科学的艺术处理。首先，要对自己所扮演角色的岁数、性格、身份、感情等语言特点进行分析，从而明确所需要的念白形式，并且在表演的过程中，根据交流对象以及语言环境的不同，将各种类型的念白进行灵活的应用，从而保证艺术效果达到最佳，成功的进行具有个性声音的塑造。

花旦在京剧表演中一个最为主要的作用就是念白，所以作为戏剧表演中传统的女性角色，需要在念白练习中投入更多的精力。花旦要明确，念白并非简单的将文字阅读出来，而是在念白的过程中赋予其形象的表情，使用特殊的唱腔特别是秀丽灵活的唱腔，将舞台的气氛烘托起来。在具体的表演过程中，花旦的念白需要声音洪亮，许多念白要利用假嗓子，从而保证具有更高的音调，让观众听到更加清脆洪亮的声音。针对花旦的念白，声音呈现出的洪亮以及圆润的感觉需要演员在具体的实践中不断的琢磨。同时，在发音过程中，花旦还要注意吐字清晰，可以将每个字都念出来。尽管在京剧当中对花旦的唱功

没有进行明确的规定，但是作为重要的戏剧角色，需要精准掌握唱腔特点，通过声音将角色的个性展现出来。

（二）声与形的灵动

京剧具有“言必歌，歌必舞”的特点，如果在舞台上走一个简单的台步或者进行复杂的“起霸”，都会配以音乐作为节奏，保证其呈现出鲜明的结构感。不断是几个字的简短念白还是较长的唱段，都需要重视“韵味”，体现出韵律所具有的动感，这就是京剧艺术中的“灵动多姿”，也就是声音跟视觉综合呈现给观众的体验，其美感体现在婉转不生硬、完整不割裂、含蓄不直白。其中典型的代表就是梅兰芳先生表演的《贵妃醉酒》。这一选段观看的重点是花旦的舞蹈和唱腔。在通道一阵高亢清亮的京胡以后，贵妃以光芒万丈、朝霞似锦的形象出现，身穿华丽的盛装在多个侍女的陪伴下带着醉意走出宫殿，通过旋转、移步、舒张广袖、展现风姿等表演将贵妃醉酒以后的神态表现出来。然后开启朱唇进行念白，声音清亮、行腔圆润，给观众以身心享受。梅先生的表演刚柔并须，飘逸的舞姿和唱腔体现出了花旦声与形所完美结合所具有的灵动之美。

花旦在表演过程中通常会给人以活泼伶俐的感觉，其动作通常十分的敏捷，主要是进行做功从而凸显出没敢，许多花旦都利用舞蹈动作进行表演实现舞台表现力的提升。花旦较为灵活的身体部位都是在腰部以下，特别是脚下具有很强的灵活性，而并非在唱的部分，许多时候只是进行奶妈，所以花旦都需要具有非常扎实的舞蹈功底。花旦呈现给人们的形象是天真烂漫的少女，在实际的生活中也会蹦蹦跳跳，在表演过程中需要对角色的性格进行戏剧化处理。比如大家小姐通常较为矜持含蓄，在表演中言行举止就要更加的矜持。花旦的造型也会对舞台起到烘托作用，比如京剧《西厢记》当中的红娘，会给人们以活泼靓丽的感觉，但是通过仔细的观察就会看出其骨子当中所具有的翻盘精神，可以帮助居中两人进行婚姻自由的争取。比如在红娘带领张生去与莺莺约会的过程中，就将张生藏在棋盘下面，这时候红娘会利用小碎步的走法，充分体现出其机灵活泼的性格，也可以体现出他害怕被别人发现的心理状态。红娘在走动过程中与张生进行谈话，眼神也体现出了灵动的性格，花旦利用肢体和延伸，可以更好的凸显任务特点，从个人使塑造出的任务更加饱满。

（三）台词的魅力

京剧表演艺术所具有的美是将自然与灵魂进行统一所形成的结果。首先，花旦的台词可以帮助演员进行人物形象的塑造，众所周知，舞台形象的塑造通常通过语言、神态、动作以及心理活动等几个方面进行，作为一种舞台表演的形式，戏剧表演都具有一定局限性，因此京剧利用台词进行人物的塑造就

显得更加重要。花旦的台词为京剧人物注入了灵魂，而优秀的演员能够利用台词将作者的意图充分的展现出来，并且可以进行自由的发挥，使人物形象更加的饱满传神，具有独特的魅力。此外，花旦演员在进行台词的演绎时需要吐字清晰并注入真挚的情感，避免流水账式的进行台词的诵读。我们在观看京剧花旦的表演过程中，会为人物的幸福而感到高兴，也会为花旦角色的命运不公而分开，这就是花旦表演所具有的感染力。花旦能够通过强有力的语言将各种气氛烘托出来，优秀的花旦可以全面掌握花旦舞台所需要的基本功，在进行舞台处理时，准确的利用各种表演方法，比如语调的高低、语气的变化将自身与角色合二为一。作为演员表达感情的重要手段，花旦能够使观众真实地感受到角色带来的感受，认为台词是发自内心的表达。

（四）角色的掌握

在京剧表演过程中，花旦所扮演的角色具有鲜明的特点，通常花旦所表演的都是丫鬟或者村姑，所以在角色定位上花旦通常是京剧中的配角，但是因为其属于配角，所以在舞台表演中对气氛的提升具有非常巨大的帮助作用。配角表演的原则就是不要抢占了主角的戏份，但是要将角色进行准确的拿捏，对于自身所扮演的角色要金子那个准确的定位，更好的配合主角的演出。所以，花旦要对自己扮演的角色进行深入思考，对自己在整个表演效果中起到的作用进行认真的了解，为故事情节起到有效的推动作用，这样才可以融入到角色当中，将自身的情感跟角色融为一体，表现出更加真实的效果。在京剧表演过程中，花旦扮演的角色通常都具有丰富的感情经验，可以在生活中进行积累，从而更好的把控细节问题，尤其是表情方面，比如在剧情中出现了冲突，花旦怎样去处理，或者剧情中呈现出较为欢快的气氛，花旦又该怎样表现，这些都需要加强对角色的认识和体会。

三、总结语

作为我国传统的经典文化，京剧经过数百年的发展需要我们承担起继承的责任将其不断的发扬光大。作为京剧表演中重要的角色，花旦具有独特的作用，在服装妆容、语言、唱腔、动作上都具有自身的特色，所以花旦要对角色的性格进行准确的拿捏，走入角色内心找准定位，有效的注入自身感情体验，从而将更好的角色呈现给观众。

参考文献

- [1] 张乐. 浅谈花旦身段的美学韵味[J]. 视界观, 2019(8): 2.
- [2] 马爽. 画龙点睛, 睛中有神——浅谈京剧老旦表演中“眼神”的运用[J]. 戏剧之家, 2019(7): 1.